

《北有寒山——记 2025 哈尔滨音乐学院“极光”国际钢琴艺术节》

徐起

“天白颢颢，寒凝凝只”，屈原在《大招》中为北方大地勾勒出一幅苍茫、静谧而纯净的美学意象。这一空灵的冬日景象，自古便承载着万千艺术家的诗意想象，恰如舒伯特的《冬之旅》，以冬日为背景，诉说着十九世纪德奥浪漫主义特有的阴郁与飘零：

我来时是孤单一人，我走时，还是孑然一身[...]

现在阴冷笼罩了世界，路上的雪，是厚厚的一层。[...]

艺术家常以漂泊的旅人自比，音乐则象征其踏上的漫漫征程。当我们吟咏“人生如逆旅，我亦是行人”时，便会发现，或许没有比冬季更适合音乐的旅程了。在“万物冬藏”的祥和之中，人们得以自省、和解，并聆听内心与世界的琴瑟和鸣。北国“千里冰封，万里雪飘”的景致，更能烘托出精神世界的炽热；以“白茫茫大地真干净”为舞台，冬季的哈尔滨音乐学院（简称：哈音）承载着川流不息的音符。

恰逢其时，2025 年 12 月 1 日至 5 日，在冰雪艺术与音乐文脉交融的“音乐之都”哈尔滨，首届“极光”国际钢琴艺术节盛大启航。本届盛会由哈尔滨音乐学院与中俄音乐联盟联合主办，哈音钢琴系承办，依托冬日美学，奏响了时代赞歌，讴歌了北国华章，圆满完成了首届的征程。

十二月的哈尔滨，因其独特的地理特征，是全球为数不多能够实现“冬日暖阳”的地区。缺少北大西洋暖流的关照，中国整体处于北半球“同纬度冬季均温最低”的境遇（哈尔滨地处北纬 45 度，冬季比北纬 55 度的莫斯科更为寒冷），却也因此收获了“冬季日照时间最长”的福祉。这一地理观察，使得此地少了一丝《冬之旅》的颓靡，多了一份积极向上的生命力。

哈尔滨音乐学院副院长、艺术节总监元杰构想出“极光”这一概念，精准地捕捉了“冬日生命力”的人文内核。抛开“爱是一道光”这类脍炙人口的描述，极光承载着对本次盛会更深层次的美好寄语。我们甚至可以展开诗意的想象，洞悉到极光、龙与音乐三者共享着“无相”的美学特征。作为等离子体现象，极光多彩、绚丽、变幻莫测；《天运》中，庄子言“龙合而成体，散而成章”，指出了龙无定形的核心，与《三国演义》中“龙能大能小，能升能隐”的描述交相辉映。而音乐最核心的特征，正在于其“自我指代”的属性：它不似文字或绘画假借外物，而是通过音符间变幻莫测的内在关系，涌现出令人战栗的美。

“极光”的无相之美终须落地生根。为将这高屋建瓴的美学构想落到实处，这场为期五天的艺术盛宴汇集了 70 余名中外钢琴名家、杰出学者与优秀演奏者，共举办 5 场音乐会、8 场交流会、26 场大师班和 8 场专题讲座，构筑了一个贯通中西、连接理论与实践的钢琴艺术高层次平台，充分彰显了哈尔滨音乐学院的地缘优势及深厚的音乐文化传统。

在保证系列活动前沿性与专业性的基础上，本次盛会传承并发扬了“共和国长子”的光辉品质，始终怀抱“为大家服务”的集体主义人文精神。这份专业性与社会责任感的兼得，具体体现在宏观架构与技术实现两个层面。

宏观架构上，活动在“大”与“小”、“外”与“内”两个维度上发力，并找到了精妙的平衡。它既追求“仰望星空”的诗意愿景，也力求“脚踏实地”的实干精神；既面向全国、胸怀世界，也扎根省内、服务地方。

以交流会为例，在元杰的宏观设计下，六类交流会应运而生，其主题全方位覆盖了行业热点，旨在邀请国内外顶尖音乐院校的领军人物共聚哈音，围绕钢琴教育的当代路径与未来趋势展开深度对话。其中：“钢琴教育发展交流会”关注中国钢琴教育的宏观局面；“全国11所音乐学院钢琴系主任交流会”则聚焦于独立建制的音乐学院所面临的行业现状；“全国9所艺术学院钢琴系主任交流会”作为补充，提供了极具价值的多元视角；“中-俄-白俄钢琴教育交流会”则在本土话题之上，进一步引入国际见地；“黑龙江省钢琴发展交流会”围绕区域艺术推广展开探讨，凸显学院服务地方的使命；最后，“哈音发展建言会”聚焦本院的可持续发展，为学院高质量内涵式发展注入智慧动能。

技术实现上，活动以“服务社会”为纲领，主推“开放式”场地与“沉浸式”体验，全程零门槛向公众开放，共吸引了710名校外观众线下参与，搭建起服务学生、教师、专家与公众的沟通桥梁。这一模式可概括为“并行化”与“饱和式”：“并行化”指通过多场馆并行，在有限时间内提供极为丰富的学习内容；“饱和式”则致力于实现“美育浸润”，将音乐与知识的“火力”全天候、无死角地覆盖，最终创造出一个学习与交流无处不在、知识与审美于潜移默化中渗透的独特环境。

正如艺术作品本身，台前的光鲜离不开幕后的辛勤付出。筹备过程中，在元杰的带领下，一支小而精悍的年轻筹备小组迅速成立，秉承“敏捷部署、快速迭代”的风格，高效整合有限资源，在短时间内取得多维度共识。团队成员日夜无休，成功攻克了“准备时间短、项目经费少、活动规模大”的不可能三角。

活动期间，钢琴系师生“相亲相爱一家人”的温馨氛围，凝炼为具体的行动。代号为“哈音客服”、“哈哈音客服”、“哈哈哈哈音客服”的师生志愿者们如雨后春笋般出现在校园的各个角落与微信群中，负责接待与答疑。学生志愿者们更如时间管理大师，身兼多职，穿梭于不同场合：前一秒还在舞台上接受大师课指点，后一秒便化身为发布日程、提供“微笑服务”的贴心客服。

这一切的辛劳与汗水，最终得以生根发芽，绽放出“极光”艺术节的绚烂光芒。

2025年12月1日晚，开幕音乐会以《松花江上》和《黄河》两首脍炙人口的钢琴协奏曲，以“大江大河”为纽带，奏响了时代强音，用音乐描绘祖国的锦绣江山。笔者年少时曾于华山瞥见一处石刻，上书“看看我们的河山”，寥寥数字，却直击人心。当《松花江上》与《黄河》同时回荡在音乐厅内，呼之欲出的又何尝不是一句“听听我们的河山”？

后续四场音乐会延续着开幕式开启的音乐之旅。12月2日晚，青年钢琴家韦子健以舒曼《交响练习曲》与李斯特《超技练习曲》双拼，凭借精湛技艺演绎了两位浪漫主义巨匠的鸿篇巨制。12月3日晚，来自俄罗斯、白俄罗斯的七位海外专家联袂登台，其堂会演出让观众在多元的艺术风格中，领略了“音乐无国界”的共通情感，也缓解了聆听独奏音乐会时特有的认知负荷。12月4日晚，香港青年钢琴家黄家正以其优雅台风与细腻触键，营造出舒伯特的诗性宇宙；他以《冬之旅》选段开场，无意间打破了“第四面墙”，让音乐厅内的旋律与厅外的冰城夜色相映成趣。

12月5日晚，三位哈音钢琴系青年教师为艺术周献上了闭幕音乐会。他们对穆索尔斯基《图画展览会》、勃拉姆斯《第三钢琴奏鸣曲》等作品的精彩诠释，赢得了热烈掌声。然

而，作为舞台上的“曲中人”，笔者难免感到一丝闭幕所带来的别离愁绪。所幸，在贝多芬《第32奏鸣曲，作品111》的结尾觅得慰藉：当连绵的长颤音告一段落，全曲在一片祥和的C大调中结束，而左手上行的四度，则埋下了希望的种子。“星垂平野阔，月涌大江流”，曲终，人不散。本届艺术节随这开放式的结尾，画上了阶段性的句号，并热切期待着下次的重逢。

目光转回白昼。大师班与讲座是本次活动的核心亮点。每日的大师班环节，作为连接理论思辨与艺术实践的关键桥梁，构成了最具活力的板块。专家（按姓氏笔画排序）于一丹、王昕、韦筱筱、冯子祥、孙刚、谷月、苏日娜、张乐、何沙、吴迎、陈海龙、陆晨曦、陈舒华、孟令帅、徐军、崔敏革、韩冰、鲁超、解彤、Aleksandr Vaker、Alexander Polyakov、Denis Chefanov、Maria Krasnova、Regina Glazunova、Tatiana Titova、Zulfat Fakhriziev等国内外知名专家相继授课，如此高密度、大规模且囊括多元国际视角的专家汇聚，本身便构成了一场罕见的高水平教学盛宴。

在大师班中，学生不仅获得针对个人演奏的“一对一”精准诊断，更在互动中拓宽了艺术视野。对旁听师生而言，每场大师班都是生动的“教学观摩现场”，得以近距离观察不同专家如何诊断问题、运用何种教学语言、采取何种技术示范，从而在短期内吸收和比较多种先进的教学理念与方法。在这一平台上，中外名师同台授课，使得国际钢琴教学法得以直接碰撞与交融，通过对音色、触键等细节的雕琢，实现了教学理念的深度对话。

系列专题讲座以其广阔的学术视野与深刻的理论剖析，构成了活动的核心学术板块。在宏观理念层面，张放教授的《从“技艺传授”到“综合赋能”》对高校钢琴人才培养模式进行了学理反思；李民教授的《艺术教育中的课程思政建设》探讨了价值引领的实践路径；蔡韧教授的《国家项目的申报策略》则为表演专业的学术化提供了方法论。

这些对内涵式发展的探讨，与开放的国际视野形成了有效对话。来自俄罗斯的 Denis Chefanov 与白俄罗斯的 Alexander Polyakov 分别阐释了“格涅辛钢琴学派”与“肖邦练习曲的诗意”，呈现了欧洲的学派传统。Maria Krasnova 则从外部视角分享了对“中国学生钢琴教学特点”的观察。与此同时，周颖教授对“少数民族钢琴音乐发展”的梳理，则将视野引向中国本土音乐文化的丰富性。

无论是探寻异域传统，还是发掘本土宝藏，最终都指向艺术表现的升华。另一组讲座深入实践与审美建构的微观层面，如陈舒华教授以“音乐‘味蕾’”为喻，讲解如何构筑高阶音乐品味。整体而言，此系列讲座形成了从宏观到微观、从本土到国际的完整学术闭环，极大地提升了活动的学术内涵与思想价值。

如果说音乐会、讲座与大师班是硕果累累的“礼赞”，那么系列交流会便是直面挑战的“警钟”。它标志着一种深刻的视角转换：当舞台灯光淡去，艺术家与教育家们没有沉浸于庆典，而是勇敢地开启了一场关于钢琴教育未来的、充满自我审视的艰难对话。与会专家们以强烈的社会责任感和行业担当，为中国钢琴教育进行了一次深刻的“集体会诊”。

这份清醒的自我审视，在“全国十一大音乐学院钢琴系主任交流会”上表现得尤为淋漓尽致，集中反映了行业在“存量时代”的集体焦虑。天津音乐学院张放教授指出了学科面临的严峻挑战：政策调整、毕业生激增导致的“内卷”以及专业边缘化的风险。在此背景下，多数院校面临着“人多、钱少、麻烦不断”的现实压力，以及“培养顶尖演奏家”的传统目标与“生源多元化”现实间的矛盾。面对困局，各院校积极探索“破局”之道：中央音乐学院通过教学改革“释放师生能量”；上海音乐学院从招生端发力，重塑“钢琴家”的多元能力标准；浙江音乐学院、武汉音乐学院等则分别尝试“分类培养”和引入 OBE 理念等改革路径。

若说系主任交流会展现了行业的普遍求索，那么“哈音发展建言会”则将目光收束，为哈尔滨音乐学院的未来进行了一次精准的“望闻问切”。学院党委书记雒文虎亲自出席，副院长元杰全程主持，足见其重视程度。专家们普遍认为，哈音的核心竞争力必须建立在独特的地理与历史文脉之上，应深度挖掘“俄罗斯钢琴教学法”，并深挖东北地域音乐资源，打造不可替代的“哈音名片”，聚焦“东北亚钢琴音乐研究”，形成“人无我有”的学术身份。

当然，特色的确立离不开坚实的内功。专家们同样强调，哈音必须持续优化内部体系。中央音乐学院吴迎教授指出，大学之“大”在于“大师”，引进的演奏家必须完成向优秀教师的转化。此观点与给予青年教师人文关怀的建议形成共振。在课程构建上，专家主张建立系统化的课程体系；在人才培养源头，则建议通过自办附中等方式保障优质生源。

拥有了独特身份与坚实基础后，哈音更应有引领区域生态的雄心。专家指出，作为东北地区唯二的独立音乐学院之一，哈音应追求更高的担当，致力于从“有”到“优”，瞄准“国内一流、国际知名”的学科高度，通过“有组织的科研”主动谋划，并借助创办学术刊物、举办品牌赛事等方式，向外输出标准与影响力。这最终回归到根本问题：学院需明确“培养的人才为谁服务”，从而确立自身独特的使命与价值。

首届“极光”国际钢琴艺术节在琴韵与思考中圆满落幕。它不仅是钢琴艺术的盛会，更是哈尔滨音乐学院立足学科特色、贯通中外资源、推动高水平艺术教育发展的生动实践。以音乐为桥，以教育为使命，“极光”为艺术交流与人才培养注入了新的灵感与方向。

“子在齐闻《韶》，三月不知肉味。”艺术节的余波，恰似绕梁余音，在每位参与者心中泛起涟漪。短短五日，五湖四海我们以音乐为纽带，以“极光”为精神锚点，共同构建了一个短暂而绚烂的“想象的共同体”。当帷幕落下，一份对未来的热切期许也随之铺开。

作为“共和国长子”精神的传承者，哈尔滨音乐学院及其钢琴艺术节品牌，将持续以服务国家和地方发展为己任，为建设“六个龙江”、推进“八个振兴”的宏伟蓝图，谱写钢琴艺术领域的行业答卷。在本届已汇聚国内前沿专家的坚实基础上，未来的发展将致力于在维系高水准专业度的同时，进一步拓展其国际视野。

本届盛会依托地缘优势，以对俄合作为国际交流的起点，但这仅仅是迈向世界舞台的第一步。作为展示学院愿景的重要窗口，艺术节未来将以“立足龙江、服务全国、放眼世界”为更宏大的宗旨，不断拓宽国际交流的深度与广度，从当前相对聚焦的对俄合作，升级为一个更具包容性的全球合作平台，最终目标是打造一个辐射东北亚乃至更广阔区域的音乐艺术枢纽。

最后，让我们再次回到《冬之旅》。在沉浸式体验了“极光”艺术节的冬日暖阳之后，我们或许可以为其谱写一份不一样的结尾。当终曲唱出“这位老人，我能与你同行么？”，原版遁入黑暗，而我们交出的“尔滨”答卷则是：“同行！奔赴学子街 3179 号。”